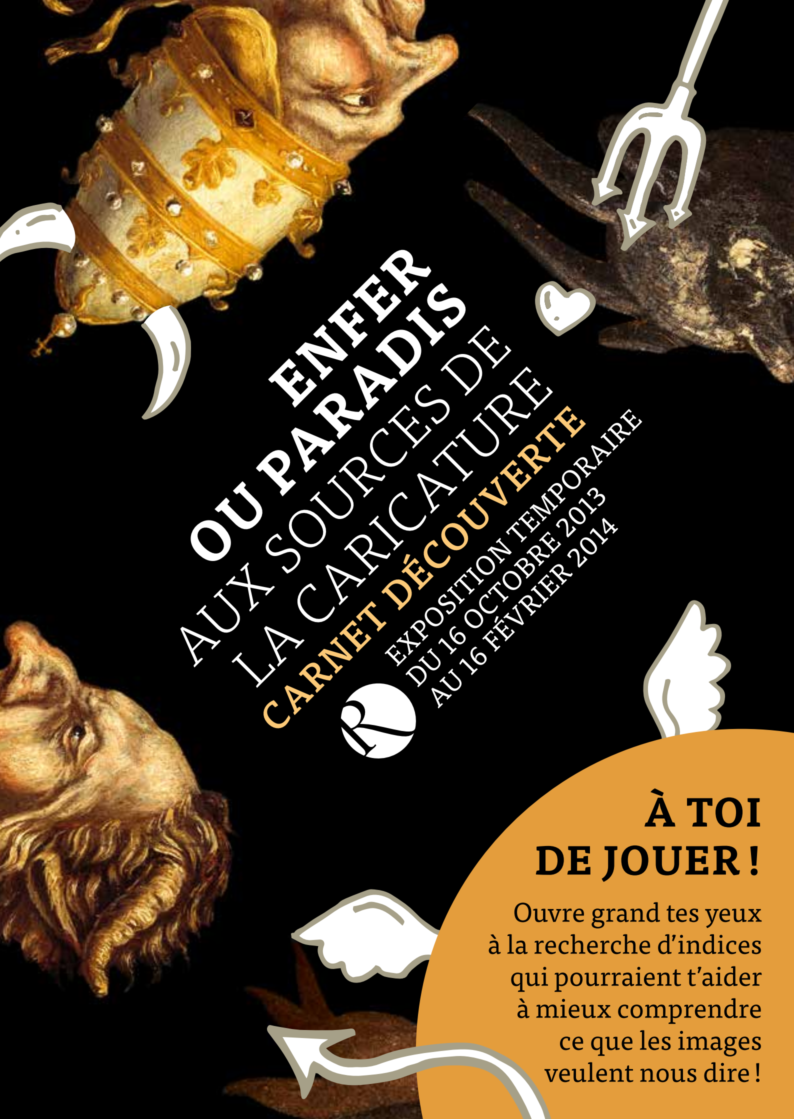
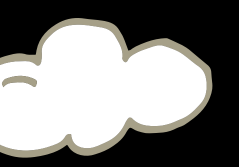
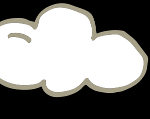

ENFER
OU PARADIS
AUX SOURCES DE
LA CARICATURE
CARNET DÉCOUVERTE
EXPOSITION TEMPORAIRE
DU 16 OCTOBRE 2013
AU 16 FÉVRIER 2014
À TOI
DE JOUER !
Ouvre grand tes yeux
à la recherche d'indices
qui pourraient t'aider
à mieux comprendre
ce que les images
veulent nous dire !

DES DESSINS QUI FÂCHENT – DES DESSINS QUI RABIBOCHENT

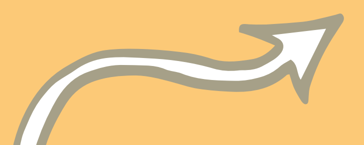
LE POUVOIR DES IMAGES AU TEMPS DE LA RÉFORME

Une fois de l'autre côté du rideau de l'exposition « Enfer ou paradis », tu vas découvrir un pan de l'histoire que peu de gens connaissent : **la guerre des images** entre protestants et catholiques au temps de la Réforme !

À cette époque, aux 16e et 17e siècles, le conflit interne que vit l'Église devient de plus en plus important : certains de ses fidèles ne sont plus du tout d'accord avec sa manière de penser et de faire ! Ce conflit, qui va mener à une séparation entre catholiques et protestants, prendra différentes formes. L'une d'entre elles sera d'attaquer l'autre camp par le biais d'**images moqueuses** et **même parfois cruelles**.

Depuis de nombreux siècles, les graveurs, illustrateurs ou encore les dessinateurs expriment ainsi leur opinion avec humour et par l'image ! Aujourd'hui encore, il suffit d'ouvrir un journal pour tomber sur des dessins de presse qui se moquent de l'actualité et des personnes connues.

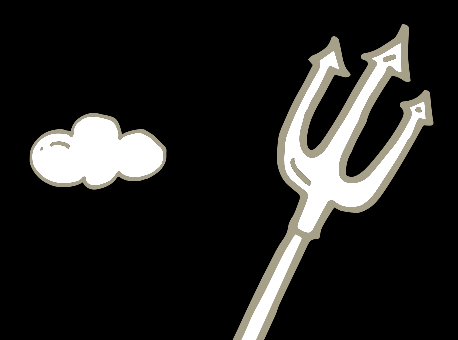
AVANT-GOÛT :

SE MOQUER PAR L'IMAGE, UN GESTE VIEUX COMME LE MONDE !

DÉNONCER ET SE MOQUER DE L'AUTRE PAR L'IMAGE NE DATE PAS DE LA RÉFORME ! CELA SE FAISAIT DÉJÀ BIEN AVANT.

Par contre, dès le 16e siècle, on se rend compte que l'image est vraiment un moyen très efficace pour transmettre un message : pas besoin de savoir lire, il suffit souvent d'un seul coup d'œil pour comprendre ce que l'artisan veut dire !

FAIS PARLER L'IMAGE !

Que font les animaux sur cette image d'après toi ?
Par exemple, de quel animal s'agit-il en bas à gauche ?
Si tu as besoin d'un indice, regarde bien ses pattes…
Décris ce que tu vois dans l'espace ci-dessous !

Zurich, Zentralbibliothek, Graphische Sammlung und Fotoarchiv
Tobias Stimmer, Parodie animale dans les chapiteaux de la cathédrale de Strasbourg, 1576.

CE QUE L'AUTEUR VOULAIT NOUS DIRE :

L'animal en bas à gauche est un cerf. Il a pris le rôle du prêtre et célèbre une messe. Tous les animaux de cette image, y compris le cerf, se moquent de l'Église en imitant ce qu'elle fait.

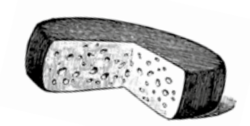
PLACE AU JEU !

CE DESSIN NE TE FAIT-IL PAS PENSER À UN CÉLÈBRE POÈTE FRANÇAIS, NÉ PEU APRÈS LA RÉFORME ET QUI RACONTAIT DES FABLES D'ANIMAUX ?

JEAN DE LA FONTAINE (1625-1691) ! LUI AUSSI SE MOQUAIT DU COMPORTEMENT DES ÊTRES HUMAINS EN UTILISANT DES ANIMAUX COMME HÉROS DE SES FABLES !

D'ailleurs, tu connais sûrement «Le Corbeau et le Renard». Malheureusement notre version n'a pas survécu au temps et des mots ont disparu. Aide-nous à les retrouver !

Maître Corbeau, sur un ____________ perché,
Tenait en son bec un ____________
Maître ____________ , par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

«Hé ! bonjour, Monsieur du ________

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre ________ ,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.»

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large ________ , laisse tomber sa proie.

Le Renard s’en saisit, et dit :

«Mon bon Monsieur,

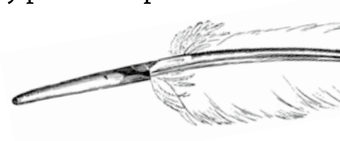
Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute :

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.»

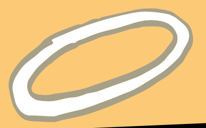
Le Corbeau, honteux et confus,

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

SOLUTION :

arbre – fromage – Renard – Corbeau – plumage – bec

ESPACE 1 :

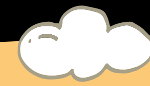
ADORER OU DÉTRUIRE LES IMAGES ? À CHACUN SON CAMP !

AVANT LA RÉFORME, LES FIDÈLES DE L'ÉGLISE ADMIRENT CERTAINS PERSONNAGES RELIGIEUX COMME SI C'ÉTAIT DES STARS, EN PARTICULIER LES SAINT-E-S.

Ils leur vouent un véritable culte : de magnifiques peintures (posters de l'époque en quelque sorte), statues ou encore d'autres objets sont fabriqués à leur image avec beaucoup de soin et de passion ! Lorsque le conflit éclate, cette admiration est condamnée par les protestants. Ils décident alors de détruire tout cela.

Les images que tu vois dans cette pièce dénoncent et se moquent tour à tour de l'admiration que portent les catholiques à certaines figures religieuses mais aussi de la destruction des objets par les protestants.

Un-e saint-e, qu'est ce que c'est ? C'est un homme ou une femme désigné-e par l'Église comme un exemple de bonne conduite, selon elle, pour le reste de la communauté. Les fidèles prêtent souvent aux saint-e-s des pouvoirs particuliers.

FAIS PARLER L'IMAGE !

Que se passe-t-il à ton avis sur cette image ?
Qui sont ces singes et pourquoi ont-ils capturé un lion ?

D'après toi ces singes sont :

a) des ouiti-tan, une race de singes qui a la particularité de porter des habits ?
b) une représentation des Huguenots, c'est-à-dire des protestants français ?
c) des animaux échappés d'un zoo qui détruisent une ville ?

Décris ce que tu vois dans l'espace ci-dessous !

Lyon, Bibliothèque municipale
Jean Perrissin ?, Méfaits des huguenots à Lyon in De Tristibus Galliae Carmen, v. 1584-1585.

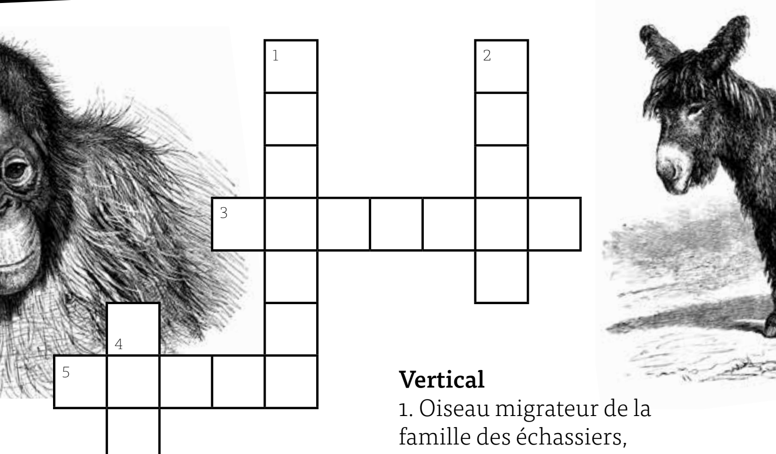
CE QUE L'AUTEUR VOULAIT NOUS DIRE :

Ces singes représentent les protestants français. Quant au lion, il est le symbole de Lyon, une ville française à 2h00 de TGV de Genève

Par ce dessin, l'auteur veut nous dire que, d'après lui, les protestants se comportent comme des animaux en prenant d'assaut la ville de Lyon (le lion sur l'image) en y volant et y détruisant tous les trésors.

PLACE AU JEU !

Dans la grille de mots croisés ci-dessous, trouve le nom des animaux qu'on utilise encore comme insulte !

Horizontal

3. Grand oiseau de proie qui se nourrit entre autres de charognes / Personne dure et rapace

5. Femelle du taureau, mère du petit veau, appréciée pour son lait / Personne peu sympathique « peau de… »

Vertical

1. Oiseau migrateur de la famille des échassiers, connu pour son long bec et apprécié pour sa chair / Personne stupide

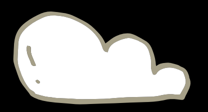
2. Grand poisson de mer, une des spécialités culinaires du Portugal / Personne mauvaise et perverse 4. Mammifère rongeur reconnaissable par sa longue queue qui aime vivre dans les égouts / Personne avare

SOLUTION :

1. Bécasse – 2. Morue – 3. Vautour – 4. Rat – 5. Vache

Maintenant que tu as déjà traversé plusieurs espaces de l'exposition, à ton avis pourquoi l'image peut être une redoutable arme de guerre mais aussi un incroyable outil de paix ?

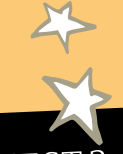
Pourquoi a-t-elle autant de pouvoir ? Discutes-en avec tes ami-e-s, ta famille ou encore ton/ta professeur-e !

Réponse :
À l'époque de la Réforme, très peu de personnes savent lire. Une image permet donc de transmettre un message à n'importe qui ! Les gravures sont alors placardées sur des portes d'entrée ou contre des murs, de façon à ce qu'elles soient visibles par les passants. Aujourd'hui encore, l'image a le pouvoir de transmettre un message ou une idée à quiconque, peu importe la langue parlée ou la capacité de lire !

Musée historique de la Réformation, en dépôt au Musée international de la Réforme
Artiste français, L'étrange rencontre, v. 1600-1650.

LES IMAGES AU TEMPS DE LA RÉFORME : MODE D'EMPLOI !

UNE GRAVURE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

C'EST UNE IMAGE QUI A ÉTÉ RÉALISÉE EN CREUSANT OU EN INCISANT UN MATÉRIAU.

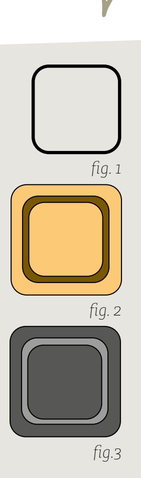
Au départ, on utilisait du bois. C'est probablement la technique d'impression la plus ancienne que l'on connaisse. Mais ce n'est pas forcément la plus simple car elle exige d'inverser notre logique !

Le graveur commence par dessiner son motif sur une plaque de bois d'environ 2,5 cm d'épaisseur. À l'aide d'un couteau ou d'un autre outil, il creuse non pas sur les traits de son motif mais leurs pourtours. Les traits du dessin sont alors en relief (puisque le graveur aura creusé tout autour). L'encre est ensuite appliquée sur ces parties saillantes.Puis l'artisan dépose une feuille de papier sur la plaque de bois et en frotte bien le dos : l'encre étalée sur les parties en relief se détachera sur la feuille.

Ainsi les parties creusées et donc non colorées ne déposeront pas d'encre sur le papier. Si le papier est blanc, ces parties resteront blanches. S'il est gris, elles resteront grises, et ainsi de suite. Complexe, non ?

Pour faire un carré (fig. 1), sur un support en bois, il faut creuser les surfaces autour du carré et en son centre (en brun clair sur la fig. 2). Tu comprends l'idée ?

Depuis le 15e siècle, on grave aussi le cuivre.
À l'inverse du bois, l'artisan grave ces matériaux comme il dessine, c'est-à-dire qu'il incise le tracé du motif lui-même et non pas autour. Pour faire les côtés d'un carré par exemple, il fait donc le même geste qu'avec un crayon (en gris clair sur la fig. 3). Puis il dépose l'encre dans les sillons et non pas sur les reliefs. Ainsi, les parties en relief restent neutres et ne déposent pas d'encre sur le papier. C'est donc le contraire de la technique de gravure sur bois !

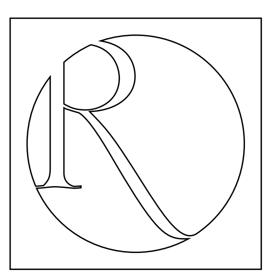
Au temps de la Réforme, on utilise principalement de l'encre noire. Les gravures sont donc en noir et blanc. Mais comme tu l'as sûrement déjà remarqué, il y a aussi des images en couleur qui sont exposées au Musée. Ces images en couleur sont des gravures en noir et blanc coloriées après qu'elles sont sorties de la presse.

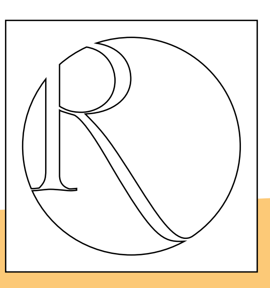

PLACE AU JEU !

Si tu devais graver le logo du Musée sur du bois, comment procèderais-tu ?
Colorie les parties que tu creuserais. Fais la même chose pour un support en cuivre.

Bois

Cuivre

Cobourg, Kunstsammlungen der Veste Coburg
Matthias Gerung, Naufrage de l'Eglise catholique, 1545.

SOLUTION :

gravure sur bois — *gravure sur cuivre ou plomb*

ESPACE 2 :

TOUS LES CHEMINS MÈNENT-ILS AU PARADIS ?

COMMENT ÊTRE SÛR D'ALLER AU PARADIS APRÈS LA MORT ?

AU MOYEN ÂGE, LES GENS, QUI CROIENT TOUS QUE LE PARADIS EXISTE, SE POSENT TRÈS SOUVENT CETTE QUESTION !

S'ils pensent avoir fait des bêtises, l'Église leur propose de se faire pardonner (et donc de s'assurer d'aller au paradis) par différentes actions : en achetant le pardon par exemple ou encore en adorant des figures religieuses comme les saint-e-s.

Au temps de la Réforme, cette manière de se racheter une conduite ne convient plus à tout le monde !

Certaines personnes se fâchent pour dire par exemple que l'argent ne suffit pas pour se faire pardonner ! Elles dénoncent plus généralement le comportement de certains chefs et dirigeants de l'Église qu'elle considère assoiffés de pouvoir et d'argent !

FAIS PARLER L'IMAGE !

Que se passe-t-il d'après toi sur cette scène ?
Décris ce que tu vois !
Petit indice : l'objet est un moulin…
À ton avis, qu'est-ce qui est introduit dedans et qu'est-ce qui en ressort?

Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett
Tobias Stimmer, Le moulin de la papauté, 1577.

CE QUE L'AUTEUR VOULAIT NOUS DIRE :

Ce sont des moines qui sont introduits dans le moulin et qui en ressortent en petits monstres !

Avec cette scène, le graveur accuse les moines d'être mauvais et horribles.

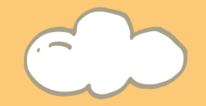
Un moine, qu'est ce que c'est ? C'est un religieux catholique qui vit en communauté, avec d'autres moines, le plus souvent dans un endroit appelé monastère.

PLACE AU DESSIN ! CONCOURS

Si l'artisan voulait montrer que les moines étaient selon lui bienveillants et gentils, qu'aurait-il gravé à la place de ces monstres ? Mets-toi dans sa peau et complète le dessin.

Chaque semaine deux dessins seront tirés au sort et exposés sur notre page facebook et à l'accueil du Musée. Le/la gagnant-e recevra un cadeau généreusement offert par la Maison Caran d'Ache.

Inscris tes coordonnées :

Nom : ______________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : ______________________________

____

Téléphone : ______________________________

ESPACE 3 : DIABLE TOI-MÊME !

REGARDE AUTOUR DE TOI ! LES IMAGES DANS CET ESPACE PARTAGENT TOUTES UN POINT COMMUN… SAIS-TU LEQUEL ?

TOUTES CES IMAGES S'EN PRENNENT AUX GRANDS REPRÉSENTANTS RELIGIEUX : LE PAPE, CALVIN, LUTHER OU ENCORE LES MOINES… LES VOILÀ TOUS DÉFIGURÉS ET TRANSFORMÉS EN MONSTRE OU EN DIABLE !

Dans la religion chrétienne, le diable est l'incarnation du mal. C'est un ange qui aurait, d'après l'Église, mal tourné car il se serait éloigné du bien. On l'appelle aussi l'ange déchu. À l'époque, traiter un chef religieux de diable est une insulte violente.

FAIS PARLER L'IMAGE !

Que vois-tu sur cette image ? Qui est cet être mi-humain mi-monstrueux ? Pour avoir un indice, essaye de déchiffrer la légende tout en haut du dessin ! Tu verras, c'est du vieux français.

La légende :

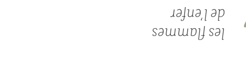
O Monſtre Infernal,
Tu as fait vn mal,
Quitant te nuira.

Musée historique de la Réformation, en dépôt au Musée international de la Réforme
Artiste genevois ?, Le pape d'enfer, v. 1550.

Sais-tu à quoi on reconnaît le Pape ? Regarde bien ses habits...

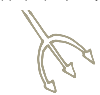
Quels sont les éléments qui nous aident à comprendre que le pape est transformé en diable d'après toi ? **Entoure ce qui appartient au pape et coche ce qui représente le diable.**

les flammes de l'enfer

cornes du diable

fourche du diable

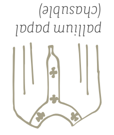

soutanes papales

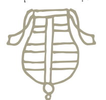

mules papales

pallium papal (chasuble)

tiare papale (coiffe)

SOLUTION :

CE QUE L'AUTEUR VOULAIT NOUS DIRE :

Sur cette gravure, l'artisan a trans-formé le pape en diable.

Il prétend ainsi que le chef religieux catholique est maléfique.

PLACE AU JEU !

Trouve les 5 différences entre les deux images

SOLUTION :

saucisse grillée sur la fourche – flamme supplémentaire sur la tiare papale

sourire sur la soutane – mule sans croix – fleur sur le sol

POUR CONCLURE : PHOTO DE FAMILLE !

À PARTIR DU 18E SIÈCLE, LE CONFLIT ENTRE LES DEUX CAMPS COMMENCE À SE CALMER.

LES IMAGES MOQUEUSES QUE TU AS VUES TOUT AU LONG DE L'EXPOSITION CONTINUENT À CIRCULER MAIS D'AUTRES FONT LEUR APPARITION : CES NOUVELLES ILLUSTRATIONS DIFFUSENT PLUTÔT UN MESSAGE DE PAIX !

Comme quoi, l'image peut servir des buts très différents ! Un moment arme de guerre pour ridiculiser l'autre, elle peut aussi devenir un outil pour servir la paix.

FAIS PARLER L'IMAGE !

Que vois-tu sur cette image ? En tous cas il y en a du monde, tu ne trouves pas ? Qui sont ces gens d'après toi ?

Genève, Musée international de la Réforme
Bernard Picart, Tableau des principales religions du monde, 1727.

CE QUE L'AUTEUR VOULAIT NOUS DIRE :

Parmi la foule de personnes que tu vois sur cette gravure, l'auteur a représenté différents groupes de croyants dont les catholiques, les protestants et les musulmans. Pourtant à l'époque, ces groupes religieux sont souvent en train de s'entredéchirer. C'est donc un message de paix et un appel à la tolérance que l'artiste souhaite transmettre en faisant figurer ces groupes les uns à côté des autres.

Place au jeu !

Pour les musulmans, le graveur a dessiné un élément qui n'a rien à voir avec la religion. Lequel ? Pour confirmer ta réponse résous ce rébus.

SOLUTION : Chameau

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA RÉFORME CINQ CENTS ANS D'HISTOIRE AU CŒUR DE LA CITÉ !

Lauréat du Prix
du Musée 2007
du Conseil de l'Europe

Exposition temporaire :

ENFER OU PARADIS

AUX SOURCES DE LA CARICATURE
(16^{E}-18^{E} SIÈCLES)

du 16 octobre 2013 au 16 février 2014.
Tout le programme sur www.musee-reforme.ch

Musée international de la Réforme – Cour Saint-Pierre
CH-1204 Genève – Tél. +41 22 310 24 31
info@musee-reforme.ch – www.musee-reforme.ch
Retrouvez-nous sur Facebook